

**87
Years**

The History
of
China's Animation
(1922-2009)

Research on the History

Of China's
Animation

中国动画史研究

创于1897

商务印书馆
The Commercial Press

中国动画史研究

Research on the History of China's Animation

主 编 / 孙立军

支持单位 / 扶持动漫产业发展部际联席会议办公室

编 写 / 曹小卉 马 华 张 宇

晓 欧 陈 山 王启中

商務印書館

2011年·北京

图书在版编目(CIP)数据

中国动画史研究/孙立军主编. —北京:商务印书馆,
2011

ISBN 978-7-100-07494-0

I. ①中… II. ①孙… III. ①动画—绘画史—中国
IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 222626 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

中国动画史研究

孙立军 主编

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978-7-100-07494-0

2011年12月第1版

开本 787×960 1/16

2011年12月北京第1次印刷

印张 27½

定价:298.00元

前 言

《中国动画史研究》是文化部新中国 60 华诞献礼专项课题，由北京电影学院承担、文化部扶持动漫产业发展部际联席会议办公室指导，凝聚文化部、大批资深动画专家、学者的宝贵经验和建议，由孙立军教授组织整个项目的编写，较为全面、翔实地总结和回顾了 87 年的中国动画发展历史。

全书由七篇组成，前六篇将中国动画 87 年历史按 6 个时间段划分：20 世纪 20 年代——中国动画的萌芽与诞生；1931 年～1948 年——早期的中国动画；1949 年～1977 年——新中国成立以后的中国动画；1978 年～1988 年——改革开放后的中国动画（上）；1989 年～1999 年——改革开放后的中国动画（下）；2000 年～2009 年——跨入新世纪的中国动画。内容包括各个时期的动画创作和探索、代表作品和特点、成功经验和教训、主要动画制作单位、动画规模等。特别是对 2000 年后中国动画的创作和探索，包括产业的发展、政府扶持政策、创作题材、创作方向、代表作品、商业模式、动画教育与人才培养、播映体系、产业基地和动画展览等作了较为深入的介绍。本书还首次将中国香港和中国台湾自新中国成立以后各个时期的动画代表作品和特点作了介绍。第七篇包括中国动画艺术家和中国动画主要作品年表。

第一篇 20 世纪 20 年代——中国动画的萌芽与诞生：介绍中国早期的动画萌芽，19 世纪欧洲发明的照相法、摄影术和放映术对中国电影的影响等；1896 年“西洋影戏”传入中国后对中国现代电影的影响和万氏兄弟创作的动画作品及特点等。

第二篇 1931 年～1948 年——早期的中国动画：介绍万氏兄弟动画创作和东北电影制片厂概况，抗战时期的中国动画代表作品和特点，东北电影制片厂美术片组代表作品、代表人物等。

第三篇 1949 年～1977 年——新中国成立以后的中国动画：介绍 1956 年党中央首次提出文艺“双百方针”后中国动画进入第一次创作高潮期间的动画创作和探索，包括题材、新片种、动画风格、队伍规模、代表作品和特点；“文革”期间的动画创作、代表作品；中国香港、中国台湾的动画代表作品和特点。

第四篇 1978年~1988年——改革开放后的中国动画(上):介绍“文革”结束、党的十一届三中全会后中国动画进入第二次创作高潮期间的动画创作和探索,包括题材、动画风格、制作机构、队伍建设、代表作品、获奖情况等;中国香港、中国台湾的动画代表作品和特点。

第五篇 1989年~1999年——改革开放后的中国动画(下):介绍随着我国改革开放的深入和电视的日益普及,观影需求发生很大变化。在国际商业动画营销模式的启发下,电视连续剧热播加快了动画市场的转型和创作观念变化;国内23家单位联名上报《关于发展我国动画片事业的汇报》后,中央政府陆续出台一系列扶持政策;该时期的动画代表作品和特点;中国香港、中国台湾的动画代表作品和特点。

第六篇 2000年~2009年——跨入新世纪的中国动画:介绍跨入新世纪的中国动画得到了空前的发展,包括动画产业扶持政策、动漫基地、播映体系、衍生产品;影院动画、电视动画、艺术短片代表作品和特点;动画教育与人才培养、数字化技术、未来展望等;中国香港、中国台湾的动画代表作品和特点。

第七篇 中国动画艺术家和主要作品年表:介绍47位中国动画艺术家生平及贡献和由1023部中国动画主要作品组成的年表。

在中国动画发展的87年历史中,从1922年由万氏兄弟实验的第一部广告动画片《舒振东华文打字机》开始,老一辈动画工作者为中国动画的发展贡献了毕生精力,积累了宝贵的创作经验,必将成为新生代动画人创作的养分和动力,蕴涵中国元素和文化的动画必将在世界舞台上产生更大的影响力。

2000年后,中国动画发展进入空前盛世时期:动画产量大规模提高,动画产业已成功进入市场化,4部原创动画片获第十三届“华表奖”优秀动画片奖;动画教育机构于2008年达450多所,开办动画专业院系的大学近900所、在校生达80万人;全国播放动画的少儿频道34个、动画频道4个,在固定时段播放国产动画片的电视台达300多家;动漫制作单位5473家,建有30多个省级动漫产业园区和20个国家级动漫产业基地、6个国家级动画教学研究基地等。中国已成为全球数字娱乐及创意产业成长速度最快的地区,广阔的市场前景、政府的重视、丰富的资源使得中国成为国外数字娱乐产业巨头竞相争夺的新市场。

本书真实、客观、完整地反映了中国动画87年的发展历史、产业现状和未来发展趋势,是政府决策、动漫基地建设、播映体系搭建、动画公司投资运营、院校动画专业设置的不可或缺的史料依据。

由于时间仓促,书中定有遗漏或有误之处,欢迎读者指正。

《中国动画史研究》编写委员会

Foreword

Research on the History of China's Animation is an exclusive project endowed by the Ministry of Culture to commemorate China's 60th National Anniversary. With the guidance of Joint Office of Supporting the Development of Animation and Comics, Beijing Film Academy take the full responsibility of this project. This book also incorporated precious advices from senior experts in the Ministry of Culture and animation industry. As the leading figure of this project, Prof. Sun Lijun made great efforts to present a complete, objective compilation and retrospection of China's 87-year animation making to the public.

The whole book consists of 7 chapters. In total, 6 chapters chronically arranged 87-Year China's animation history into 6 time periods: 20th Century 20's, the origin and birth of China's animation; 1931-1948, the early stage; 1949-1977, animation after the founding of the People's Republic of China; 1978-1988, animation during China's Opening-up and Reform (Volume 1); 1989-1999, animation during China's Opening-up and Reform (Volume 2); 2000-2009, China's animation in the 21st century. Each Part gives full recount of the creation process and artistic experiments, representative works and its characteristics, successes and failures, major animation studios and its business aspects. Specifically, more attentions are given to the animation after the year 2000 in many aspects. Such as, creative process and experiments, policy making, genre, creative direction, major works, production capability, animation education, talent incubation, distribution system, animation industry center and animation expositions, etc. Unprecedentedly, this book also introduces animations created in Hong Kong and Taiwan after the founding of the People's Republic of China. In Chapter 7, it chronicles China's major animation artists and animation works.

Chapter 1, 20th Century 20's—the origin and birth of China's animation: Introduces

the origin of China's early animation under the influences from early European photography, cinematography inventions. Especially, introduces the major works and characteristics of China's early animation and early film-making under the influences of the techniques invented by Lumiere brother and others.

Chapter 2, 1931-1948—the early stage: Introduces animation works produced by the Wan brother and brief introduction of major works, key figures and characteristics produced by North-eastern Film Studios and Animation department of Beijing Film Studios, as well as animation works made during the War of Resistance against Japan.

Chapter 3, 1949-1977—animation after the founding of the People's Republic of China (PRC): focuses on China's animation production and experiments reached the first climax under the government advocate of “Letting a hundred flowers bloom, a hundred schools of thought contend”. It is marked by the variety of contents, increasing quantities, new styles, new genres, larger production team and major works. Also in this Part, introduces major animation works produced during the Cultural Revolution era as well as animation from Hong Kong and Taiwan.

Chapter 4, 1978-1988—animation during China's Opening-up and Reform (Volume 1): the development of China's animation entered the second climax after the ending of the Cultural Revolution. It is marked by the variety of contents, styles, genres, emerging studios, team construction, major works and awards. Animation works from Hong Kong and Taiwan are also included.

Chapter 5, 1989-1999—animation during China's Opening-up and Reform (Volume 2): with the progress of Reform and Opening policy and the increasing possession of TV, marks the significant change in China's TV and Film market. Stimulated by the international commercial marketing strategies, popular TV series expedited the concept of animation production and the transformation of the animation market. With the petition from 23 institutions, Central government issued new policies in supporting the animation industry. This part features major works from mainland China as well as Hong Kong and Taiwan of the same period.

Chapter 6, 2000-2009—China's animation striding into 21st century: China's animation gained substantial development in the 21st century. This part introduces the development of animation industry, animation industry center, distribution system, peripheral product. It also discusses key characteristics of major feature-length animation, animation series, shorts, animation education, digital technology and future prospects from 2004 to 2009. This part also compiles major works from Hong Kong and Taiwan.

Chapter 7, Chronicles of Major Chinese animation artist and animation: Introduction to autobiography and achievements of 47 animation artists, 1023 Chinese animation films.

Looking back at China's 87-year animation history, starting from the Wan Brother's first commercial animation, generations of Chinese animation creators dedicated their life-long efforts into the development of China's animation and accumulated precious experiences. Which, in turn, will nurish and encourage the endeavours of later generations of animation creators. Undoubtedly, China's animation with rich Chinese culutral content will play an increasingly important role world-wide.

China's animation has seen both increased quantities and qualities of animation and transformed into market system. China's animation industry enters booming stage after 2000. National Statistics shows that 4 original animated films won 13th Huabiao Best Animation Award. More than 450 animation educational institutes are founded. 900 colleges established animation major with half million full-time students. There are 34 children-oriented TV programs and 4 TV animation networks. More than 300 TV networks featured domestic produced animation. There are 5473 animation and comics studios, 30 provincial-level animation industry center, 20 state-level animation and comics indutry base and 6 state appointed animation education and research facilities. China's development of digital entertainment and creative industry ranks the top around the world. Contributed by promising market potentials, governmental supports and rich resources, China will become a wrestling ground for the top international digital entertainment enterprises.

This book reflects truthfully, objectively and completely on the 87-year development history of China's animation, status quo, discusses the future prospects. It is an indispensable, reliable resources and references to decision-makers in government policy-making, establing animation base, distribution system, animation investment, and academic management. Due to the time constraints, there may have some ommissions and errors. Suggestions and advices are more than welcome.

Editing Committee of *Research on the History of China's Animation*

目 录

Contents

第一篇 20 世纪 20 年代——中国动画的萌芽与诞生

Chapter 1 20th Century 20's, the origin and birth of China's animation

第一章 概述.....	3	第三节 民间艺术.....	8
第二章 中国动画意识的萌芽与 诞生.....	5	第三章 现代中国动画.....	11
第一节 动画意识三阶段.....	5	第一节 西方电影技术.....	11
第二节 意识的萌芽.....	6	第二节 现代中国电影.....	14
		第三节 现代中国动画.....	16

第二篇 1931 年 ~ 1948 年——早期的中国动画

Chapter 2 1931-1948, the early stage of China's animation

第一章 概述.....	25	第三章 东北电影制片厂美术片组.....	39
第二章 抗战时期的中国动画.....	27	第一节 概况.....	39
第一节 动画题材.....	27	第二节 代表作品.....	41
第二节 中国第一部有声动画.....	30	第三节 迁往上海.....	43
第三节 中国第一部动画长片.....	31		

第三篇 1949 年 ~ 1977 年——新中国成立以后的中国动画

Chapter 3 1949-1977, China's animation after the founding of PRC

第一章 概述.....	47	第三章 中国早期的动画教育.....	63
第二章 上海美术电影制片厂的成立.....	49	第一节 苏州美术专科学校动画科.....	63
第一节 第一批创始人.....	49	第二节 中国第一个动画专业.....	64
第二节 上海电影制片厂美术片组.....	50	第四章 代表作品.....	65
第三节 上海美术电影制片厂.....	51	第一节 第一部中国民族风格 动画片《骄傲的将军》.....	65

目 录

第二节 民族风格木偶片代表 《神笔》·····	73	第一节 背景资料·····	105
第三节 第一部剪纸片 《猪八戒吃西瓜》·····	77	第二节 艺术风格·····	108
第四节 剪纸动画片的鼎盛之作 《渔童》·····	78	第三节 动画表演·····	114
第五节 第一部折纸片 《聪明的鸭子》·····	79	第四节 获得的赞誉·····	116
第六节 童话题材动画片 《没头脑和不高兴》·····	80	第七章 该时期动画创作特点	
第七节 第一部水墨剪纸片 《长在屋里的竹笋》·····	81	综述 ·····	119
第八节 开创写实风格的动画片 《草原英雄小妹妹》·····	82	第一节 动画创作的新探索·····	119
第九节 彩色剪纸爱情题材动画片 《金色的海螺》·····	86	第二节 中国动画发展转折点： 《乌鸦为什么是黑的》·····	120
第十节 彩色木偶抒情长片 《孔雀公主》·····	90	第三节 “中国学派”概述·····	122
第五章 中国水墨动画片 ·····	95	第四节 “中国学派”艺术特点·····	123
第一节 第一部水墨动画片 《小蝌蚪找妈妈》·····	95	第八章 “文化大革命”期间动画 ·····	129
第二节 童话题材水墨动画片 《牧笛》·····	99	第一节 创作与探索·····	129
第六章 第一部彩色动画长片 《大闹天宫》·····	105	第二节 代表作品及特点·····	130
		第九章 中国香港的动画 ·····	137
		第一节 50年代代表作品·····	137
		第二节 60年代代表作品·····	138
		第三节 70年代代表作品·····	139
		第十章 中国台湾的动画 ·····	141
		第一节 五六十年代代表作品·····	141
		第二节 70年代代表作品·····	142

第四篇 1978年~1988年——改革开放后的中国动画（上）

Chapter 4 1978-1988, animation during China's Opening-up and Reform (Volume 1)

第一章 概述 ·····	145	第二节 《金猴降妖》·····	171
第二章 创作与探索 ·····	147	第三节 《天书奇谭》·····	174
第一节 创作高潮·····	147	第四节 《三个和尚》·····	177
第二节 获奖作品·····	152	第五节 《雪孩子》·····	182
第三节 国际交流·····	154	第六节 《鹿铃》·····	184
第四节 新的动画制作单位·····	156	第七节 《山水情》·····	185
第三章 代表作品 ·····	161	第八节 《鹅蚌相争》·····	188
第一节 《哪吒闹海》·····	161	第九节 《阿凡提的故事》·····	190
		第十节 《黑猫警长》·····	193

第十一节 《葫芦兄弟》	194	第五节 创意源泉	203
第十二节 《邋遢大王奇遇记》	196	第五章 中国香港的动画	205
第四章 独特的艺术风格	199	第一节 概述	205
第一节 线条表现	199	第二节 代表作品	206
第二节 绘画意境	201	第六章 中国台湾的动画	207
第三节 影片主题	201	第一节 概述	207
第四节 叙事手法	202	第二节 电视动画系列片	207

第五篇 1989年~1999年——改革开放后的中国动画(下)

Chapter 5 1989-1999, animation during China's Opening-up and Reform (Volume 2)

第一章 概述	211	第九节 《十二生肖》	242
第一节 变化	211	第十节 《大头儿子和小头爸爸》	242
第二节 电视普及与动画需求	212	第十一节 《自古英雄出少年》	243
第三节 国外动画片的引进	213	第十二节 《哈哈镜花缘》	244
第四节 创作压力	213	第十三节 《1的旅程》	245
第五节 创作转机	215	第十四节 《傻鸭子欧巴儿》	245
第六节 美国、日本动画	216	第十五节 《大草原上的小老鼠》	246
第七节 催化剂	218	第十六节 《蓝猫淘气3000问》	246
第二章 创作与探索	221	第四章 艺术短片	249
第一节 市场观念	221	第一节 概况	249
第二节 历史的拐点	227	第二节 上海美术电影制片厂	250
第三节 题材与方向	228	第三节 长春电影制片厂美术片分厂	252
第四节 市场成功转型	230	第四节 北京科学教育电影制片厂	254
第三章 代表作品	233	第五节 网络动画	255
第一节 《宝莲灯》	233	第五章 中国香港的动画	257
第二节 《猫咪小贝》	235	第一节 《小倩》	257
第三节 《马可·波罗回香都》	237	第六章 中国台湾的动画	259
第四节 《舒克和贝塔》	238	第一节 动画电影	259
第五节 《葫芦小金刚》	239	第二节 三维电脑动画	260
第六节 《魔方大厦》	240	第三节 网络动画	260
第七节 《蓝皮鼠大脸猫》	240	第四节 学院派动画	260
第八节 《大森林里的小故事》	241		

第六篇 2000年~2009年——跨入新世纪的中国动画

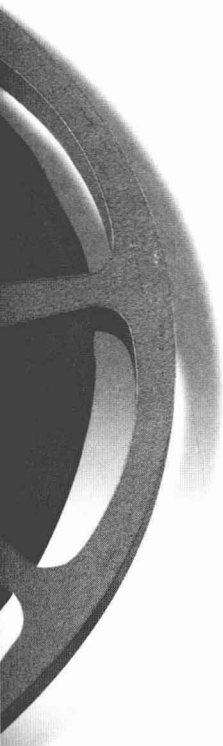
Chapter 6 2000-2009, China's animation striding into 21st century

第一章 概述	263	第五章 动画教育与人才培养	313
第二章 动画创作与政府扶持	267	第一节 首批国家级动画教学 研究基地.....	313
第一节 扶持政策.....	267	第二节 其他国家级动画教学 研究基地.....	320
第二节 影院动画.....	272	第三节 理论探索.....	320
第三节 节目源.....	273	第六章 数字化技术	323
第三章 代表作品	277	第一节 概述.....	323
第一节 《小兵张嘎》.....	277	第二节 新数字媒介.....	326
第二节 《魔比斯环》.....	279	第三节 新技术应用.....	327
第三节 《西岳奇童》.....	281	第七章 中国香港的动画	329
第四节 《勇士》.....	282	第一节 《麦兜响当当》.....	329
第五节 《快乐东西——真功夫》.....	283	第二节 《龙刀奇缘》.....	330
第六节 《马兰花》.....	285	第三节 《风云决》.....	331
第七节 《喜羊羊与灰太狼之牛气冲天》.....	286	第四节 其他代表作品.....	332
第八节 《快乐奔跑》.....	287	第八章 中国台湾的动画	333
第九节 《巴特拉尔传说》.....	290	第一节 《梁山伯与祝英台》.....	333
第十节 《梦里人》.....	291	第二节 《红孩儿：决战火焰山》.....	334
第十一节 《哪吒传奇》.....	292	第三节 《魔豆传奇》.....	335
第十二节 《马丁的早晨》.....	293	第九章 该时期创作特点综述	337
第十三节 《天上掉下个猪八戒》.....	294	第一节 时代特点.....	337
第十四节 《虹猫蓝兔七侠传》.....	295	第二节 艺术创新.....	338
第十五节 《小鲤鱼历险记》.....	295	第三节 技术创新.....	338
第十六节 《中华小子》.....	296	第四节 合拍动画.....	338
第十七节 《福娃奥运漫游记》.....	297	第五节 电视动画.....	339
第十八节 《大耳朵图图》.....	298	第六节 改编动画.....	339
第十九节 《美猴王》.....	299	第七节 实验动画.....	339
第四章 艺术短片	301	第八节 文化觉醒.....	339
第一节 “动画学院奖”.....	301		
第二节 代表作品.....	303		

第七篇 中国动画艺术家和主要作品年表

Chapter 7 Chronicles of Major Chinese animation artist and animation

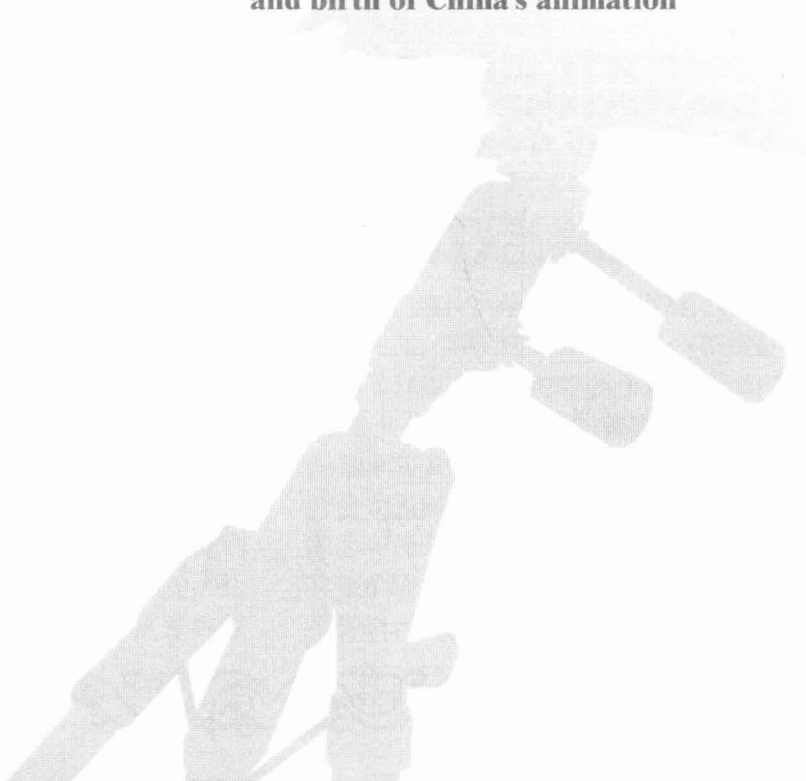
第一章 中国动画艺术家	343	段孝萱	361
万籁鸣	343	林文肖	361
万古蟾	344	曲建方	362
万超尘	345	严定宪	362
虞哲光	346	胡进庆	363
陈波儿	347	马克宣	363
特伟	348	凌纾	364
李克弱	349	常光希	364
钱家骏	350	方润南	364
包蕾	350	周克勤	365
唐澄	351	王柏荣	365
方明	352	金复载	366
靳夕	352	钟泉	366
任溶溶	353	曹小卉	367
白浪	353	余为政	367
吴应炬	354	黄玉郎	367
邬强	355	胡兆洪	368
何玉门	355	王小棣	368
钱运达	356	姚光华	368
戴铁郎	356		
赵泽修	357	第二章 中国动画主要作品年表	369
欧阳宇平	357	20 世纪 20 年代 (4 部)	369
王树忱	357	20 世纪 30 年代 (21 部)	369
游涌	358	20 世纪 40 年代 (5 部)	370
张松林	358	20 世纪 50 年代 (65 部)	371
浦稼祥	359	20 世纪 60 年代 (52 部)	374
詹同	359	20 世纪 70 年代 (46 部)	377
阿达	360	20 世纪 80 年代 (224 部)	379
阎善春	361	20 世纪 90 年代 (268 部)	390
		21 世纪 (338 部)	402
后 记	423		

第一篇 20 世纪 20 年代

——中国动画的萌芽与诞生

**Chapter 1 20th Century 20's, the origin
and birth of China's animation**

本篇内容提要

本篇由三章组成。第一章概述,介绍中国早期的动画萌芽、19世纪欧洲发明的照相法、摄影术和放映术对中国电影的影响等。第二章中国动画意识的萌芽与诞生,介绍中国早期动画意识的三个阶段。第三章现代中国动画,介绍1896年“西洋影戏”传入后对中国现代电影的影响,以及万氏兄弟创作的动画代表作品和特点等。

第一章 概述

第二章 中国动画意识的萌芽与诞生

第三章 现代中国动画

电影《定军山》剧照

第一章

概述

简要介绍中国最早动画意识、19世纪欧洲相继发明的照相法、摄影术和放映术、特别是1896年外国电影在中国放映后对中国电影的影响，以及万氏兄弟创作的动画作品和特点等。

中国人与生具备很强的动态影像意识，从动画意识的萌芽到诞生再到成熟，经过了几千年的时间。中国最早动画意识的起源可以追溯到文字诞生前的石器时代，旧石器时代晚期的内蒙古阴山岩画、新石器时代的云南沧源岩画和马家窑的纹彩陶盆，这些早期绘画都表现出我们的先民们在各种活动中对“动态美”的一种审视和最原始的表现尝试。之后我国民间广为流传的皮影戏、木偶戏、手影戏和灯影戏，是人们不断追求“形象”与“运动”结合的创造，特别是皮影戏的表演伴随说唱配音等艺术手段，在舞台、灯光的烘托下展现具有民族特色的故事，极大地影响了后来我国的动画艺术表现形式，甚至出现了“剪纸片”这样的动画类型。在中国人还在享受各种视觉游戏时，19世纪的欧洲已经相继发明了照相法、摄影术和放映术，带动了一场影像革命。1895年，法国人卢米埃尔兄弟第一次公开放映他们摄制的电影片断，标志着电影的诞生。此时正是资本主义迅速向全世界扩张的时

期，电影这个诞生于资本主义国家的新奇发明，也随着殖民者的足迹漫延到世界各地，仅在电影诞生的第二年（1896年）就传入了中国，外国人到中国来放映他们的电影。直到1905年，北京丰泰照相馆为向京剧老旦谭鑫培祝寿，拍摄了一段由他主演的京剧《定军山》，从而开启了中国电影创作的大门。接下来，中国第一部故事短片、第一部故事长片等早期电影作品相继问世以及中国现代电影院的建立，为动画影片的诞生提供了技术条件和外部环境。自幼喜好动态影像的万氏兄弟，正是从电影艺术中得到启发，开始研制中国自己的动画片。早期的动画片往往与商业广告有关，万氏兄弟研制的第一部动画广告片《舒振东华文打字机》诞生于20世纪20年代的海，它的诞生为研制第一部动画短片奠定了基础。1924年中华影片公司摄制了动画片《狗请客》、上海烟草公司摄制了动画片《过年》。这两部影片是中国最早的动画片。但它们都没有产生影响。之后，万氏兄弟受美国麦克斯·弗

莱舍尔兄弟的影片《大力水手》、《勃比小姐》、《逃出墨水瓶》的影响，拍摄出了中国第一部动画片《大闹画室》。此后，万氏兄弟于1927年摄制了《一封书信寄回来》，与1930年的《纸人捣乱记》及《大闹画室》并称中国最早的三部动画影片。后来，被誉为“中国动画之父”的万氏兄弟作为中国动画的第一代导演，不仅突破了技术上的难关，创作出中国第一部有声动画《骆驼献舞》，并且在此基础上创作出中国、也是亚洲第一部动画长片《铁扇公主》，开创了现代中国动画史的发端。

中国早期动画作品，借鉴了各种艺术表现形式和影像语言。一方面，中国传统美术绘画给动画创作者带来很多表现手法上的灵感；另一方面，从西方引入的电影拍摄技术让动画创作者学会了运用电影镜头进行叙事。20世纪20年代的中国动画主要在绘画和拍摄技术上进行了大量的实验和探索，这种探索主要是将传统绘画转向胶片绘画，形成集创意、绘画、描线、着色、拍摄于一体的动画制作系统。艺术风格上追求的是动作的写实和动作的连贯。